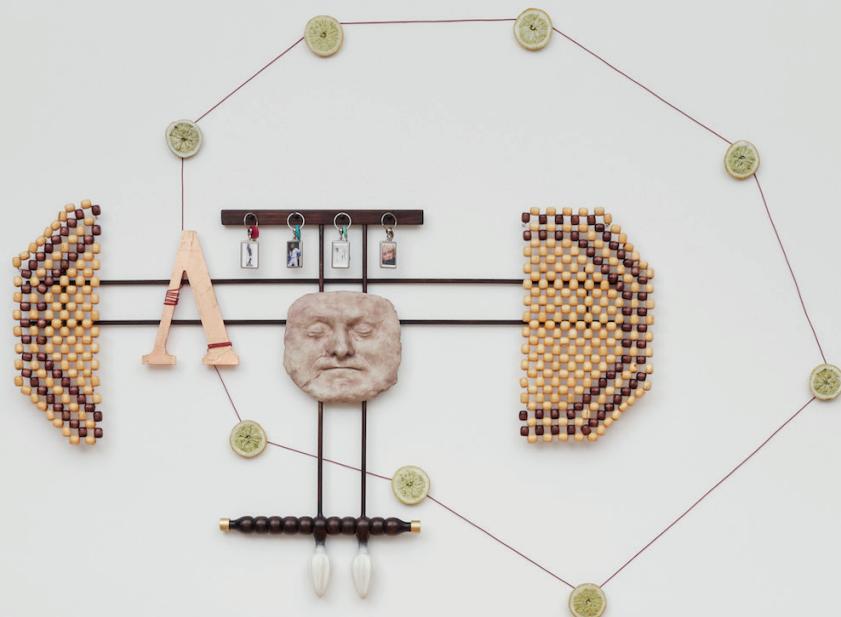

*Livret pédagogique à destination
des professeur·es et encadrant·es de groupe*

Ballotta

LA FERME
DU BUISSON

CENTRE D'ART
CONTEMPORAIN

L'exposition

Ballotta, consacrée au travail du peintre et sculpteur irlandais Justin Fitzpatrick, explore le fonctionnement du corps humain, conçu et représenté comme un monde à part entière, un système qui s'écoute, s'autorégule, s'organise et prend des décisions. Hormones, système nerveux ou protéines (voir glossaire) y deviennent des personnages énigmatiques, sortes de figures totémiques du corps humain, qui viennent susciter l'imaginaire, mais aussi bousculer la hiérarchie habituelle entre le corps et l'esprit comme pour remettre en question l'idée d'un ascendant de la raison sur les passions.

Organisée autour de deux pôles, le système nerveux et le système endocrinien, cette exposition nous fait sentir le caractère prodigieux du corps humain: machine parfaitement orchestrée, aux rouages bien huilés et à l'activité bouillonnante. Par un travail plastique étonnant et un univers tout à fait singulier, dont les formes, couleurs ou techniques utilisées sont autant de portes d'entrée pour la discussion, Justin Fitzpatrick explore la question des émotions et sensations: que se passe-t-il quand j'ai peur? Quand mon corps a faim, ou froid? Car si le corps est une machine complexe et autonome, on peut apprendre à écouter les signaux qu'il nous envoie et qu'il reçoit, pour mieux se comprendre et se connaître.

photo de couverture: Justin Fitzpatrick, *Self-portrait as a respiring cell*, 2023, installation,
courtesy de la galerie Margot Samel – New York, © l'artiste et Adagp – Paris | © photo Olympia Shannon

S O M M A I R E

1	Le corps humain, un système parfaitement organisé	4
	Quand notre corps s'écoute et s'auto-organise	4
	Le corps, une machine à l'écoute du monde	7
2	De la science à la peinture : l'héritage des Lumières	8
3	Exploration d'une pratique artistique à l'univers foisonnant	10
	Une rencontre de l'art contemporain et de l'artisanat	10
	D'inspirations en citations, un travail nourri d'échos	12
	Glossaire	15

Le corps humain, un système parfaitement organisé

dès 6 ans

Que se passe-t-il dans mon corps quand je me sens bien, mal ou malade?
Comment représenter le corps dans l'art?

dès 12 ans

Comment l'art peut-il visibiliser des systèmes internes et méconnus?

Quand notre corps s'écoute et s'auto-organise

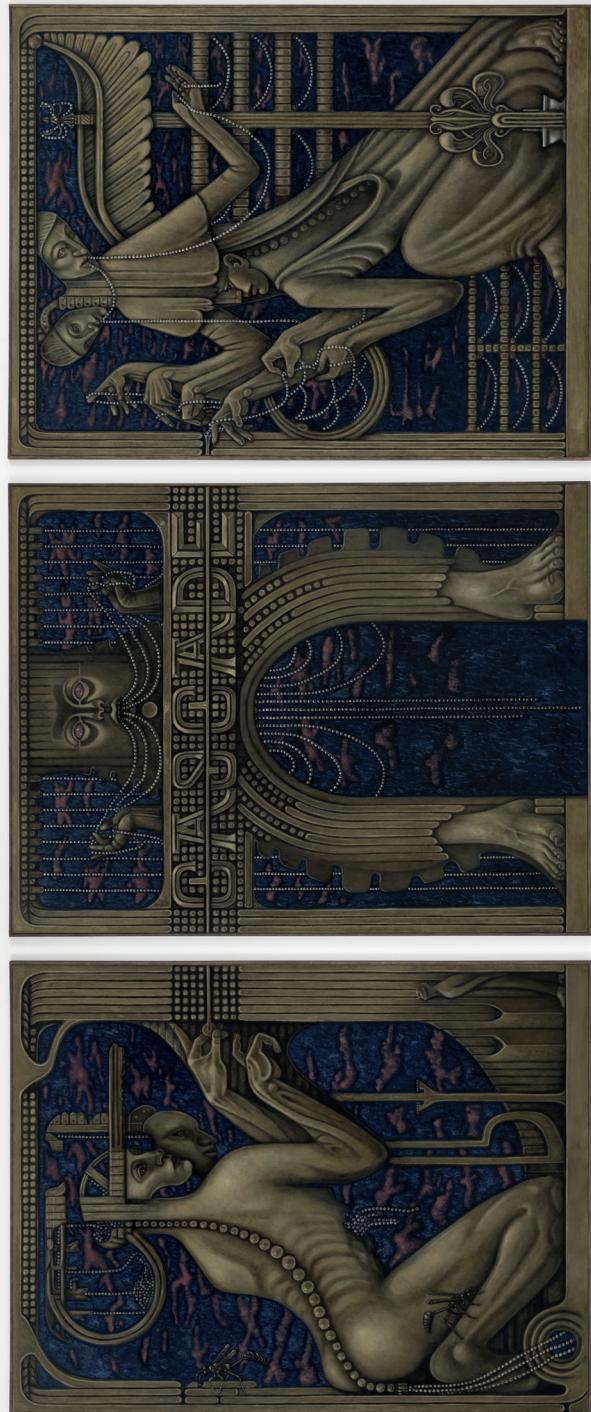
Le travail de Justin Fitzpatrick dénote une fascination pour les mécanismes du corps humain, et notamment l'activité hormonale orchestrée par le système endocrinien. Les perles, motifs récurrents des tableaux et sculptures de l'artiste, sont une métaphore des hormones. Elles sont souvent assemblées en de longues chaînes par d'énigmatiques figures spectrales, sortes d'agents qui comptent, mesurent et analysent pour assurer l'équilibre général du corps. Les perles vont et viennent, deviennent colliers, cascades ou colonnes vertébrales.

Responsable du bon fonctionnement des organes, de la croissance du corps à la régulation de sa température, le système endocrinien, qui génère les hormones, est au cœur du rapport du corps avec lui-même. L'insuline, par exemple, fonctionne comme une clef, qui ouvre les cellules pour faire entrer le glucose nécessaire au corps pour produire de l'énergie.

Le travail de l'artiste complexifie une vision simplificatrice des hormones: hormones de croissance, œstrogène, testostérone, etc. En bafouant les idées reçues, mais aussi en mettant le doigt sur l'histoire de leur découverte ou de leurs instrumentalisations, peintures et sculptures peuvent être le point de départ de questionnements politiques.

Plus simplement, le travail de Justin Fitzpatrick ouvre aussi sur des questions qui touchent à notre quotidien: que se passe-t-il quand notre corps a faim? Lorsque nous avons peur? Que nous sommes fatigué·es? Derrière ces situations du quotidien se cachent des hormones (ghréline, cortisol ouadrénaline). Cette exposition est l'occasion de partir à la découverte de soi, et ainsi de comprendre que notre corps s'écoute, et nous parle, afin de nous inviter à agir.

Justin Fitzpatrick, *Pearl Liaison 1: Instruction*, *Pearl Liaison 2: Induction et Pearl Liaison 3: Interpretation*, 2023, peinture, courtesy Seventeen Gallery, © l'artiste et Adagp - Paris, 2024 | © photo Damian Griffiths

Justin Fitzpatrick, *Pearl Liaison 5: Intercession et Pearl Liaison 4: Interpellation*, 2023, peinture, courtesy Seventeen Gallery, © l'artiste et Adagp – Paris, 2024 | © photo Damian Griffiths

Le corps, une machine à l'écoute du monde

La seconde partie de l'exposition est dédiée à une autre entité majeure du corps humain : le système nerveux. Système de régulation tourné vers l'extérieur et à l'écoute de l'environnement, il signale au corps toute adaptation nécessaire. Justin Fitzpatrick s'empare de ces notions de biologie pour en donner une incarnation concrète, souvent métaphorique. Chez Justin Fitzpatrick, le système nerveux devient corde, grille, jeu de ficelles, ou entrelacs, à l'image des neurones et nerfs qui facilitent la transmission des signaux. Le diptyque ci-dessous explore frontalement les deux facultés du système nerveux :

La proprioception

À gauche, est la perception des différentes parties de notre corps. Elle permet d'avoir conscience de notre poids, de notre physionomie, de la place que nous prenons dans l'espace.

L'intéroception

À droite, représente la capacité que nous avons à percevoir l'état de notre corps, du battement de notre cœur aux mouvements de nos intestins (lorsque que l'on sent son ventre se nouer).

Justin Fitzpatrick, *Proprioception: Split Nativity* et *Interoception: Stubbs Horse*, 2023, peinture, courtesy Seventeen Gallery, © l'artiste et Adagp – Paris, 2024 | © photo Damian Griffiths

Quand le corps parle malgré nous

Justin Fitzpatrick vient fragiliser la vision occidentale habituelle de la relation esprit/corps, et l'idée selon laquelle le premier aurait l'ascendant sur le second, en s'intéressant à ces moments où le corps parle malgré nous. Le rougissement est au cœur d'une précédente série de l'artiste : les « serveurs pivoines », personnages dont la peau rougit face à une situation de gêne. Quand nous rougissons, le corps nous trahit, communique de lui-même avec les autres, en notre nom, et sans que nous comprenions ce qui se passe en nous.

2

De la science à la peinture : l'héritage des Lumières

dès 6 ans

Quels liens entre le corps
et les émotions ?

Quels liens entre les sciences
et l'art ?

dès 12 ans

Qui sont les philosophes des
Lumières et comment Justin
Fitzpatrick s'empare-t-il de leur
enseignement ?

Le sujet est-il l'addition du
corps et de l'esprit ?

Justin Fitzpatrick, *Receiving a painful message from my foot*, 2023, sculpture, *Interception: Stubbs Horse et Muscle fibres and nerve fibres*, 2023, peinture, vue de l'exposition *Ballotta* à la Seventeen Gallery, Londres (17 novembre 2023 – 20 janvier 2024), courtesy Seventeen Gallery, © l'artiste et Adagp – Paris, 2024 | © photo Damian Griffiths

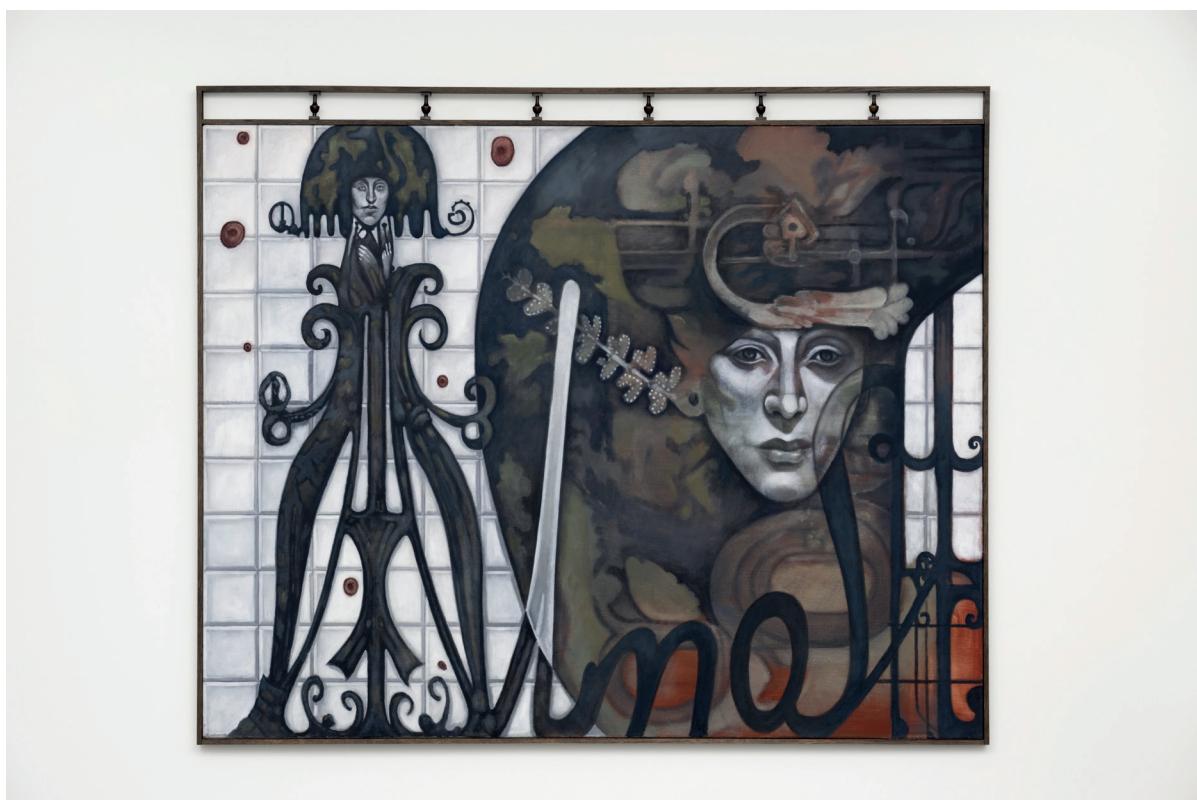
Les questionnements de Justin Fitzpatrick sur le fonctionnement du corps humain sont imprégnés des réflexions des Lumières. Sa peinture, parce qu'elle lie intimement l'art contemporain et les sciences, relève de cette parenté. Le corps y est disséqué, analysé au microscope. Le vocabulaire scientifique est visuellement réinvesti: on va jusqu'à discerner dans les personnages de Justin Fitzpatrick des thermomètres, fioles et diagrammes qui viennent mesurer le rythme d'un corps collectif. L'absence de hiérarchie et de frontière entre le domaine des « sciences dures », des sciences humaines et de l'art, inscrit l'artiste dans la continuité des Lumières.

Diderot, et notamment son texte *Le Rêve de d'Alembert*, est une source d'inspiration à part entière pour Justin Fitzpatrick. Plusieurs conceptions de Diderot se retrouvent dans le travail de l'artiste, tel que le fait de penser le corps comme un « parlement » qui prend des décisions pour préserver sa santé et sa survie. On retrouve également l'idée que l'humain fait partie d'un tout : à la fois individu dans un groupe, mais également espèce dans un système organisé. Certaines images sont directement empruntées à l'auteur, celle du tissage, mais également celle de l'essaim d'abeilles organisé en réseaux et au sein duquel circule une sensibilité commune.

Cette exposition ouvre des questionnements philosophiques centraux : au vu de la complexité du fonctionnement du corps et de l'étendue de ses capacités, que reste-t-il de la conscience ? L'être humain est-il autre chose que l'addition de cellules, qui commandent le corps presque malgré nous ? Que reste-t-il de ma liberté d'action et de mouvement ? Que dit-on lorsqu'on dit « je » ?

L'héritage des Lumières

L'héritage des Lumières, organisé autour de l'idée de raison et d'universalisme, est mis à mal aujourd'hui. S'il a été un mouvement émancipateur décisif, on en repère aujourd'hui les limites et les écueils. Justin Fitzpatrick sort l'héritage des Lumières d'une rationalité absolue, jouant avec cet enseignement voire le subvertissant pour le ramener à une dimension organique, une trivialité du corps.

Justin Fitzpatrick, *Deee-Lite Dendrite*, 2023, peinture, courtesy Seventeen Gallery,
© l'artiste et Adagp – Paris, 2024 | © photo Damian Griffiths

3

Exploration d'une pratique artistique à l'univers foisonnant

dès 6 ans

Travailler le regard en comparant les œuvres et leurs inspirations.

Quelles matières sont utilisées dans l'art contemporain ?

dès 12 ans

La distinction entre les beaux-arts et l'artisanat a-t-elle encore du sens ?

Comment les artistes s'inspirent-ils d'autres œuvres pour travailler ?

Une rencontre de l'art contemporain et de l'artisanat

Le travail de sculpteur de Justin Fitzpatrick repose sur l'utilisation de techniques traditionnelles et anciennes, généralement associées au monde de l'artisanat. Exploitées ici à des fins artistiques, elles sont mises au contact de la technique historiquement considérée comme la plus noble : la peinture.

Le bois tourné

Technique utilisée depuis l'Égypte antique, elle consiste à travailler une pièce de bois positionnée sur un tour en rotation permanente, au moyen d'outils, en vue de produire du mobilier, des objets de décoration intérieure, des jouets. L'art du tournage s'inscrit dans le domaine des métiers d'art, un savoir-faire par ailleurs menacé.

Le moulage

Si le moulage est une technique traditionnelle de sculpture, et donc des « beaux-arts », elle se situe à la lisière de l'artisanat.

Le macramé

Technique de tissage par noeuds, remontant à l'Empire byzantin, le macramé est principalement utilisé dans lameublement et la décoration. Le procédé, relativement simple, qui requiert un fil épais, a longtemps été déprécié. Il demeure encore aujourd'hui une pratique associée aux savoirs ordinaires, populaires, et féminins, donc peu considérés.

De nombreux artistes d'art contemporain aiment à bousculer les catégories habituelles (beaux-arts, arts décoratifs, arts appliqués, etc.). Justin Fitzpatrick s'inspire ici du designer Carlo Bugatti dans son travail du bois et du tissu, et dans son goût pour les formes arrondies. Il s'agit pour lui de renverser une hiérarchie datée, autant que d'utiliser des techniques et matériaux relevant d'un savoir-faire peu valorisé, voire même perçu comme illégitime, dans une certaine parenté avec l'« art pauvre ».

Dans sa pratique de la sculpture, l'artiste utilise des objets du quotidien (des couvres-sièges en billes de bois pour voiture, par exemple). Cette utilisation détournée apporte une touche d'humour et d'étrangeté à l'exposition. On retrouve également cet aspect avec les moulages du visage de l'artiste présents dans plusieurs œuvres.

Justin Fitzpatrick, *Urine Console 2*, 2023,
détail, installation, courtesy Seventeen Gallery,
© l'artiste et Adagp – Paris, 2024 | © photo Damian Griffiths

Justin Fitzpatrick, *Self-portrait as a eukaryotic cell with flagellar motor and platform shoe*, 2023, sculpture,
courtesy de la galerie Margot Samel – New York,
© l'artiste et Adagp – Paris | © photo Olympia Shannon

D'inspirations en citations, un travail nourri d'échos

Nourrie de théorie, le pratique de Justin Fitzpatrick est également traversée par un grand nombre de références picturales, des dessins de Sergueï Eisenstein, cinéaste et dessinateur du début du XXe siècle, aux corps écorchés de Ernst Fuchs, peintre autrichien.

Le peintre new-yorkais Martin Wong (voir ci-dessous) fait partie des influences de Justin Fitzpatrick. Le motif de la brique rouge est une référence directe à son travail, où elle incarne la cellule, dupliquée, agencée, organisée. Dans le tableau dédié à l'intéroception, c'est le peintre italien de la Renaissance Piero della Francesca qui est encore plus directement cité, puisque l'arrière-plan du tableau constitue une reproduction exacte du paysage de *La Nativité*.

Les personnages, omniprésents dans les tableaux de Justin Fitzpatrick, s'inscrivent dans un héritage du style Art Nouveau (voir l'exemple d'Aubrey Beardsley), mais rappellent aussi l'iconographie religieuse. Le choix des couleurs et des motifs, proches des retables d'église, ou encore la référence plus directe aux moines à soutanes et nonnes italiennes, nous invitent à ces rapprochements.

Martin Wong, *My Secret World* 1978-81, 1984, peinture, courtesy Martin Wong Foundation et P.P.O.W. Gallery
© Martin Wong Foundation

Justin Fitzpatrick, *Drainpipe Analyst*, 2023, peinture, courtesy Seventeen Gallery,
© l'artiste et Adagp – Paris, 2024 © photo Damian Griffiths

Aubrey Beardsley, *Frontispice pour Vénus et Tannhäuser*, 1895, illustration, dans l'ouvrage *The Best of Beardsley* édité par R. A. Walker aux éditions The Bodley Head, Londres, 1948
© Shirley Markham Collection/Heritage Images

Pourquoi conserver les œuvres d'art ?

Les œuvres de cette exposition sont l'occasion d'approfondir les thématiques des deux autres expositions présentées en même temps à l'étage du Centre d'art, mais aussi de mettre en lumière la richesse des collections publiques de l'Île de France, grâce à « La Chambre à échos ». Cette salle permet de réfléchir à la notion même de collection. Pourquoi conserver les œuvres ? Qui choisit ce qui est conservé, quels sont les œuvres et artistes qui y entrent, et comment ces choix reflètent-ils la société ou non ?

Pourquoi une œuvre fait-elle parfois référence à d'autres artistes ?

Clin d'œil, hommage, pastiche, parodie, inspiration ou citation, les œuvres se nourrissent souvent d'autres œuvres, par des références plus ou moins explicites. C'est une manière de réinterpréter une œuvre en lui attribuant une nouvelle signification, de jouer avec les codes artistiques ainsi qu'avec les attentes du·de la spectateur·rice. C'est aussi une manière d'assumer qu'un·e artiste ne crée jamais de nulle part : il ou elle s'inscrit dans une histoire qui est toujours nourrie du travail de celles et ceux qui l'ont précédé·e.

L'art contemporain, un art abstrait ou figuratif ?

L'art contemporain est associé dans beaucoup d'imaginaires à l'idée d'abstraction, par opposition à la figuration, qui représente des éléments du réel identifiables. Toutefois, les grandes figures de l'abstraction (Malevitch, Kandinsky, ou Bergman) appartiennent à l'art moderne. La figuration, quant à elle, n'a jamais complètement disparu des pratiques artistiques, elle a simplement été déconstruite et diversifiée. Aujourd'hui, si l'art contemporain peut toujours prendre la forme de l'abstraction, beaucoup d'artistes ont une pratique figurative, qu'elle soit réaliste ou pas, notamment en peinture.

G L O S S A I R E

Ballotta

Le titre de cette exposition fait référence au «ballot», un système de vote dans lequel le scrutin s'exprime par l'utilisation d'un objet, par exemple une boule colorée placée dans une boîte, permettant à toute personne, y compris si elle ne sait pas lire ou écrire, de participer au vote. L'accumulation d'une même couleur constitue une prise de décision.

Caspase

Protéine qui commande aux cellules défectueuses de se supprimer pour assurer la santé du corps. Un dérèglement de son fonctionnement peut conduire à des maladies: la maladie d'Alzheimer correspond à un nombre trop important de cellules qui s'autodétruisent, à l'inverse, des cellules qui refusent de s'éliminer provoquent des tumeurs.

Hormone

Substance chimique qui exerce une action sur le fonctionnement d'un organe.

Protéine

Molécule présente dans toutes les cellules vivantes qui assurent de nombreuses fonctions. Le collagène, par exemple, est une protéine qui donne aux tissus du corps leur résistance à l'éirement.

Système endocrinien

Système qui coordonne le fonctionnement des organes grâce aux hormones.

Système nerveux

Ensemble composé du cerveau, de la moelle épinière et d'un réseau de nerfs parcourant tout l'organisme. Il assure la commande et la coordination des fonctions vitales, de l'appareil locomoteur, la réception des messages sensoriels et les fonctions psychiques et intellectuelles.

Informations et réservations

Organiser une visite avec une classe ou un groupe

Toutes les visites de groupe sont accompagnées par un·e membre de l'équipe de la Ferme du Buisson et se construisent au fil des échanges avec les participant·es. Elles sont gratuites pour les groupes et leurs accompagnateur·rices.

Les visites sont adaptées à l'âge du public, à partir de 6 ans.

Pré-visites pour les responsables de groupes sur demande auprès de l'équipe des relations avec les publics. La pré-visite vous permet de préparer en amont une visite avec votre groupe.

Visites sur rendez-vous, tous les jours de la semaine de 10h à 18h. Entrée gratuite.

Contacter l'équipe des relations avec les publics

au 01 64 62 77 00
ou par mail à rp@lafermedubuisson.com

Pour prolonger l'exposition

Parcours exposition + cinéma

Profitez de votre venue à une visite d'exposition pour découvrir un film au cinéma de la Ferme du Buisson, avant ou après votre visite. Nous vous proposons un accueil spécifique autour du film et mettons à votre disposition des ressources pédagogiques afin de préparer la venue de votre groupe. Le billet cinéma est à 3,5€ par élève et les accompagnateur·rices sont invité·es.

Venir

Centre d'art contemporain de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme – Noisiel
77 448 Marne-la-Vallée Cedex 2

En transport: RER A, arrêt Noisiel
(20 min de Paris Nation – 15 min de Marne-la-Vallée)

En voiture: A4 dir. Marne-la-Vallée, sortie Noisiel-Torcy,
dir. Noisiel-Luzard

lafermedubuisson.com